

看新编梨园戏《董生与李氏》后的思索

汤芊芊

原创

—

新编梨园戏《董生与李氏》似乎得到了大部分观众的好评,这引起我的一番思索,《董生与李氏》究竟有何过人之处,竟赢得一致赞叹。

若说人物刻画,有人评价“似乎还没有一个作品把传统书生的性爱心态写得如此惟妙惟肖、淋漓尽致”。我却认为此言不妥,早在元代王实甫的《西厢记》中就已经写过一个痴情大胆的书生,害相思病的“傻角”。张生偶然见莺莺一面便将赶考的事情忘在脑后,在寺内借宿并设法接近莺莺;莺莺晚上在花园里烧香,张生便在墙外吟诗;莺莺做道场,张生便借故到场以一睹芳容。张生的举动既唐突可笑,又率直可爱,虽然出尽了洋相但是最后凭着他一颗真诚和执著的心赢得了心上人的芳心。人物刻画可以说是《西厢记》最突出的艺术特色,所以虽说《董生与李氏》在人物刻画上确实有亮点,但是是否能超越前人还有待细究。

再说意境与感受。我认为《董生与李氏》着重是表现人物的感受,比如通过董生遮遮掩掩尾随在李氏的身后表现了他的“四畏”;董生在墙外搬石头、爬墙一系列生动的动作表现他急切心情;通过自言自语表现内心矛盾;董生一边教学生读书一边偷偷瞟向李氏的眼神表现其“有贼心没贼胆”,这些都是戏中精彩的部分,确实给观众以真情实感。但是整出戏在意境的渲染上不够,因此观众无法真正溶入到戏境中,能从演员的动作、语言、眼神“看出”其酸甜苦辣的感觉,却很难设身处地的“感受”到这些感觉。戏剧观照的是“人”、是“人心”,是埋藏在内心深处的欲望和感情,舞台上的戏中人应捧出自己的心,让观众的梦想化为戏中人的梦想。但是《董》戏除了李氏赏月那一段,并未很好的做到这一点。我们知道意境是我国传统美学的理论瑰宝,是作品审美的最高境界,古典艺术往往强调一种意境,而现代艺术往往着重一种感觉。是不是因为《董》戏虽然描写古代的故事但却是在现代剧场上演,总要迎合现代观众的欣赏口味,因此多了一些现代激情,少了一些古典浪漫。如何寻找传统文化与现代观众口味的接口,无论是形式上还是内容上确实是很难做到的。

关于《董》戏吸引观众的原因我的看法如下几点：

第一它是一部爱情戏。男女缠绵爱情是艺术永恒的主题，从古至今的戏剧题材占最大比例的就是爱情婚恋，主人公大部分是才子佳人。在这些作品中佛道清规禁欲主义和男女之间奔放的爱情之间的矛盾也是常见的戏剧矛盾。这是最吸引观众的题材之一。

二是它的娱乐性。《董》戏紧紧抓住了娱乐这一最具有社会普遍性的基本需求，以美声美色愉悦耳目。《董》戏除了李氏这个角色其余七个都是丑角：彭员外、董生、梅香、两个小鬼、两个书童。女主角（旦）当然是貌若天仙、风韵迷人，其姿势、动作、唱腔、眼神都让观众心神荡漾；配角们的表演和语言生动有趣，给人深刻的印象，让观众看了喜不自禁，不断传出会心的笑声。至于戏中恰当的配乐、冷暖相间的色彩、有节奏的灯光与剧情相合，无可挑剔。戏曲中的“戏”正是嬉戏之趣，就是“闹着玩”，丑角是戏曲注重娱乐功能的一种重要表现，以插科打诨、调笑逗趣为首要任务，是主角必要的陪衬。但是这出戏中显然丑角在数量比例上占绝对优势，甚至一直在旁奏乐的乐人也进入戏中发言，某些意义上担任了丑角的任务，《董》戏显然不是丑角戏，但却有这么多的丑角出现，这是我感到疑惑的一个地方，难道为了迎合观众就应制造出如此多的笑料吗？

三是戏中的人情味。小鬼们对李氏美貌的评价说明小鬼也有动凡心的时候，而小鬼们接受彭员外的贿赂更让人分不出冥间与人间的区别，这正是中国人常说的“人情”。在中国文化中，“人情”大体即“人之常情”，主要表现为人们对“饮食男女”、“人伦日用”等基本生活问题的普遍情感态度，正是这种平凡普通、人人心中皆有的常情打动了观众的心灵。中国传统戏曲常把人情赋予鬼怪神灵，如《天仙配》中的七仙女、《白蛇传》中的白娘子是有人情味的仙怪形象；《钟馗嫁妹》中的钟馗、《红梅记》中的李慧娘是极富人情的鬼魂形象。

最后是《董》戏的团圆结局。这是戏曲作品结局的一个著名模式，主人公无论经过怎样的艰难困苦到了最后必然要有情人终成眷属。《梁祝》、《长生殿》中男女主人公哪怕变成蝴蝶、哪怕是在阴间也要团圆。这时候为什么？是因为戏剧要满足观众进戏场得到娱乐和放松、在虚幻假设中实现观众的愿望和

梦想的目的。理想色彩越浓，与现实的差距越大。《董》戏是一部让人看了身心愉悦的好戏，但是它现实吗？不现实。当然戏剧毕竟是戏剧，为了使之生命更长久、更卖座、更适合上演，最好还是团圆结局。这也是为什么《桃花扇》宜诵不宜演、不能让“广大观众”当场叫好的一个原因。《桃花扇》结局时，作者不愿意为观众提供一个虚幻的圆满，宁可以一声沉重的叹息让人长思。但我们不能说《桃花扇》不伟大不是一个好作品，但我相信一定有喜爱看悲剧结局的观众，但也许数量太少。

以上写了这么多，并不是在批评《董生与李氏》。我不敢也不愿用我浅薄的知识对之妄加评论，我认为《董生与李氏》确实是一部好戏，特别是在形式方面。例如现代化的音响效果和灯光效果，如“空白”在剧中留给人的美感和韵味，如布景和色彩的美。我只是想一部戏不可能完美无缺，一定有遗憾，我们是不是应该对此作出自己的思考，即使是被观众普遍赞扬的部分我们也可以思索这是为什么，是因为它本身的完美还是因为仅仅是迎合了一般观众的口味。在当代社会，能吸引观众去看戏可以说就是一种成功，但与传统戏剧相比还缺少了什么也是我们应该思索的。